*Supplément électronique du* Contre Pied *« C'est quoi ce cirque ?» mai 2012*

# La musique en cirque

# Démarche et discographie

*Pour les élèves, le cirque garde souvent une représentation très traditionnelle et les musiques de type clique et charivari sont une entrée fréquemment proposée en EPS. Cependant, celle-ci n'est peut être pas la plus opportune, elle présente le risque d'enfermer les élèves dans une représentation traditionnelle du cirque et peut constituer une difficulté ultérieure pour aborder des apprentissages davantage centrés sur la poésie et l'expression…*
*En proposant justement un cycle de cirque en EPS, les enseignants peuvent sans doute prendre certains risques et s'appuyer sur une image décalée, marginale du nouveau cirque pour faire entendre aux élèves des musiques assez différentes de leurs habitudes culturelles…*
***Cécile Vigneron,** qui enseigne à Vaulx-en-Velin et anime de nombreux stages de formation continue vous invite à renouveler vos play-listes et vous livre le mode d'emploi !*

Aujourd'hui le cirque s'appuie sur des musiques vivantes, jouées, chantées, interprétées par les artistes eux mêmes. C'est aussi une piste à explorer pour les classes en EPS en faisant appel aux talents musicaux cachés des élèves.
Il n'y pas de règles en matière de goûts musicaux et c'est avant tout la passion qui guide l'émotion et les choix de musiques.

## 1. EN CIRQUE, TOUT EST POSSIBLE, IL N'Y A PAS DE BONNES OU DE MAUVAISES MUSIQUES !

Avoir un stock de CD ne suffit pas, il faut pouvoir dans l'instant trouver le bon support musical qui va permettre au groupe, à la troupe de se métamorphoser, d'habiter, d'écouter, pour dépasser complètement sa production initiale. Il est intéressant de se constituer un petit mémento personnel, immédiatement disponible qui liste et sélectionne des morceaux particuliers selon plusieurs entrées : style de musique, durée, instruments, ambiance…. et permet de proposer aux élèves en quelques minutes plusieurs musiques qui « collent » à leur spectacle et à leurs personnalités.

## 1. 1 Les grands classiques du cirque

***Le cirque traditionnel :* (si on peut éviter…. )**
Musiques de cirques. Cocktail collection. BMG 1994.  ( !!)
La grande parade du cirque . Vogue (1989).
Musique de cirque par la fanfouille d'Orléans. ILD (1991)
Circus Roncalli 3 CD GPM Records Georg Pommer (2002).
Les Fratellini, la musique de cirque (2003).

***Le cirque contemporain :***
Il est souvent aisé de reprendre quelques bandes sons de spectacles de compagnies contemporaines que l'on peut trouver sur les sites internet de ces troupes . Citons par ex :

**- Cirque du Soleil :**
La musique du spectacle 90 ; BGM.
Saltimbanco Cirque du Soleil 92 BGM
Alégria  Cirque du Soleil 94. BGM.
The Best of Cirque du soleil 2005
Tous les spectacles ont une bande son : Mystère 2005 ; Quidam 1997 ; « O » 1998 ; La Nouba 1999, Dralion 1999, Varekai 2004 etc.

**- Cirque Plume :**
«  Toiles » , « Mélanges », « Plic ploc » «  l'Atelier du peintre »[1]

**- Divers**
**Compagnie Feria Musica** (omnivore Bruxelles) : « Calcinculo » ; « Le Vertige du papillon »
**Jerome Thomas** (Jerome THOMAS/ Max NAGL; info@jerome-thomas.com): Rain-Bow
Les Arts Sauts : « Kayassine »
La musique du spectacle de La tribu Iota…

Ou de puiser dans les musiques de spectacle de danse…  hip hop….
Ex : « Terrain vague » de **Käfig**
Shazam compagnie DCA 98. PHILIPS POLYGRAM

***Les musiques de chorégraphies contemporaines***
Les compositions de René Aubry sont très (trop) connues et utilisées en EPS : »Dérives », « Steppes », « Après la pluie », « Signes »..
Ou encore Decouflé : « Décodex », Tricodex »…

[1] En vente sur le site http://www.cirqueplume.com/video_et_audio/index.htm

## 1.2 Les musiques de films de publicité

Ce sont souvent d'excellents supports pour les réalisations des élèves qui suggèrent des univers très variés et proposent des durées tout à fait compatibles avec leurs prestations. Entre bandes originales dont il faudra sélectionner quelques extraits, et compilations, le choix est très ouvert. La publicité offre également de nombreuses pistes et présente l'avantage de « résonner » chez les élèves.
Parmi les compositeurs, citons Yann Tiersen, Emir Kusturica, Eric Serra, Nino Rota, Vladimir Kosma…. dont les bandes sons sont très médiatisées.
D'autres bandes sons sont aussi exploitées comme les musiques de film de Charlie Chaplin, ou Matrix, Microcosmos, La marche de l'Empereur…

## 1.3 Des auteurs compositeurs contemporains

De nombreux compositeurs ou groupes actuels ouvrent largement le champ des possibles en balayant des registres musicaux très divers : jazz, électro acoustique, accordéon, opéra…
Citons par exemple
Y. Tiersen ; Pink Martini ; Gotan Project ; L Sclavis ; J.P. Goude
E Simon…
Henry Torgue et Serge Houpin (Voyageur immobile)
The Divine Comedie ; Caravan palace

### *Les percussions*
« Belief » de Leon Parker ; Les tambours du Bronx ; Gumboots ; Guem et Zaka Percussions…

## 1.4 La musique classique
Le répertoire classique offre aussi une multitude de possibilités qui « portent » ou transforment les créations des élèves… entre Wagner, Mozart, Debussy, Satie, Chostakovitch … le choix est immense et les élèves apprécient très souvent cette option musicale pour eux a priori inattendue. Des compositeurs contemporains sont aussi à découvrir : Heroes symphony – Philip Glass

## 1.5 Les musiques du monde
Balayer tous les continents !! Toutes les cultures !!
Les répertoires plus populaires ne doivent pas non plus être oubliés, ou encore les chants et danses traditionnelles de toute la planète.

## 1.6 La variété et la chanson réaliste
Le CD « Si ça m'chante - Le Cirque » Gallimard Jeunesse Musique reprend aussi par exemple le thème du cirque dans la chanson française des 50 dernières années.

## 2. MUSIQUE PAR THEMES

Vous trouverez en annexe la liste des musiques que j'utilise dans mes séances et en stage. Elles sont classées par thèmes :

- Relation à l'autre et les échanges
- Violence
- Humour dérision décalé
- Styles : Tango, swing, jazzy…
- Rétro, Valses, ritournelles, accordéon,
- Chanson réaliste
- Dynamisme Gaité

## 3. QUEL ROLE DE LA MUSIQUE EN CIRQUE ?

Elle participe dès l'échauffement à la création d'un climat convivial et différent du cours d'EPS, elle est une aide précieuse dans les apprentissages notamment en jonglage où elle soutient et guide les mouvements et la circulation des objets.

Mais en cirque, il est difficile de « caler » son spectacle précisément sur une musique, plus encore de compter temps et mesure pour organiser les actions collectives. L'utilisation de supports musicaux variés est nécessaire et inductrice. Laissés en fond sonore où exploités au sein d'un exercice particulier, d'un échauffement ils concourent à créer un climat particulier, et de faire découvrir peu à peu l'intérêt de l'accompagnement musical choisi, renforçant les effets produits.

Au cirque, les musiciens sont sur la piste et jouent, modulent, reprennent en fonction du déroulement du numéro. Ce n'est pas la musique qui guide l'artiste pas plus que l'artiste ne retient le musicien. Ce qui organise chacun, c'est une écoute mutuelle. En EPS, nous retenons aussi cette idée. C'est impossible dans la brièveté des horaires impartis d'aboutir à un numéro collectif, technique, sensible et de surcroît parfaitement calé sur une musique.

Nous proposons plutôt de **confronter les élèves en fin de phase de construction de leur numéro et par l'intermédiaire du regard extérieur de l'autre (spectateur, enseignant, « metteur en piste », « chorégraphe » à un choix parmi quelques musiques, fortement typées, jouées par des instruments divers, évocatrices d'univers, d'époques, dispensatrices de repères temporels).** Chaque groupe choisit alors l'une ou l'autre musique qui ne manquera pas alors d'irradier sur les réalisations et incontestablement les transformer, leur donner de l'étoffe, de la couleur.

Quelques éléments pour aider à choisir des musiques

**Lire le donné à voir**

Prendre le temps d'observer : quand quelqu'un fait quelque chose, tout de suite on voit le personnage ! Le mouvement du corps : bien observer les attitudes, les gestes, les marques somatiques. Tous nos comportements sont la naissance de notre personnage, observer, regarder aussi les « défauts de fonctionnement », les bug !, **sans jugement de valeur !!**

1) **Observer pour chaque élève du groupe : le corps et ses mouvements, les usages sociaux du corps, les attitudes, les gestes**

- Les caractéristiques générales : taille, sexe, âge, allure, morphologie, les mains
- Les caractéristiques singulières : les particularités (je m'appelle C et je suis… ? .) la démarche
- Les caractéristiques affectives : humeur, humour, gaieté, dynamisme, lenteur, exubérance, inquiétude, rigueur, stress, sérénité, mutisme, attente….
- Les caractéristiques sociales, culturelles : les vêtements (nombre, forme, couleur, agencement. marques ?.), les accessoires : bijoux, chaussures…, les couleurs, la coiffure, le maquillage

2) **Observer le propos présenté, la petite forme, les choix/ canevas donné :**

- L'espace occupé : large, exigu, frontal, au sol, au fond, au centre, en avant scène, en l'air
- Les trajets construits : ronds, en zig zag, sinueux, emmêlés, rectilignes….
- Les formes et lignes utilisées : cercle, carré, lignes, diagonales, perpendiculaires, dos à dos, angles droits
- L'énergie déployée : dynamisme, lenteur, immobilité, agitation, fluidité, rondeur, amplitude, oscillations, mouvements saccadés
- Le temps, le rythme, le tempo : monotone, régulier, rapide, accéléré, répétitif, alterné..
- Les groupes et les relations au sein du groupe : leader, oppositions, clans, solo/ collectif – duos – formes collectives – alignements- unissons….
- Les procédés de composition : répétition, cascade, aléatoire
- Les techniques / objets et engins choisis : monocycle ≠fil, foulards ≠ massues ou diabolo !

## 4. ANNEXE : MUSIQUES UTILISEES DANS MES STAGES « ARTS DU CIRQUE »

### 4.1 Musiques d'échauffements

Wedding Polka Les Pascals (musiques du monde)
Alégria - (cirque du Soleil)
Tout Bascule - Cirque Eloize
Kgettes - Musique du spectacle « Terrain Vague » de la compagnie Kafig
Suzy - Caravan Palace
La caravane - Caravan palace
Hymne aux escargots - J Thomas
Le Klong - J Thomas
Sway - The Pupini sisters
Conte Alsacien - Abd el Malik (Dante)
L'agriculteur / Ulysse - Ridan
Fest Noz de Paname - Manau N°8
Bella Ciao - Thomas Fersen
Ma meilleure Amie - Koxie
L'estaca / On parle de parité - Femmouze troubadours
Mano Négra
Le soldat rose : Gradien de Nuit Chédid / Cabrel)

### 4.2 Musiques pour les petites formes, selon le « donné à voir » :

***Thèmes connus mais pas trop rabâchés, assez neutres.***

1/2/3/7/4 - Feist
Like e hobo - Charlie Winston
New soul - Yaël Naim
Saltimbanco - N° 11
Romano - N° 5
JP Goude - (Albums « Rock de chambre N° 6, 8 , 10 et Ainsi de nous N°4)
Le vent - (générique du Film) Catherine Ringer
Pink Martini
Rain Bow - (Jérôme Thomas N°6 et 21)

Cirque Plume - (Plic ploc- Mélange- Toile- l'Atelier du peintre)
Cirque du Soleil - (Saltimbanco N° 11, Alégria N° )
Absents friends - The Divine Comedy
Sleeping with ghosts - Placebo

***Relation à l'autre/ échanges***
Thelma et Louise - M Faithfull

I am alive - E Loizeau
Les autres / C'est du lourd - Abd el Malik
Non , ça s'peut pas - Clarika et Lavilliers
Camille
Y Tiersen : - Album « L'absente » , musique du film « Good Bye Lénine » N°

***Violence***
Rap Hip hop
Kenny Arkana
Diams
Disizz la peste
Zebda (essence ordinaire)

***Humour dérision décalé***
Plic ploc / Mélange / L'atelier du peintre (Cirque plume)
J Birking et Mickey 3D

***Styles : Tango, swing, jazzy…***
Pink Martini (albums Sympathique et Hey Eugène)
Caravan Palace
Gotan Project (album Lunatico)
Goran Brégovic (musique de Underground N° 4 ; le temps des Gitans)
Mélanges N° 25 cirque Plume
Orchestre National de Barbes

***Thématiques :***
Musiques de film
Ex : Evita Don't cry for me Argentina (Madona)
Musiques de pub : James Brown
Emilie Simon

***Rétro, Valses, ritournelles, accordéon,***
Mon amant de St Jean
Les patineurs - Clarika
Louis Sclavis (Film ça commence aujourd'hui)
Amélie Poulain
Mic mac à Tire Larigot
Chostakovitch (pub CNP)
« Si ça m'chante - Le Cirque » Gallimard Jeunesse Musique (Piaf, Lapointe Reggiani )

***Chanson réaliste***

Zaza Fournier
Clarika
Adrienne Pauly
Ridan
Emily Loizeau

***Dynamisme Gaité***
Kgette Kafig (Spectacle Terrain Vague)